《美国数码摄影教程》教您摄影构图

美国亚历桑那州的 Davis-Monthan 空军基地是用来存放美国退役飞机的，大量废弃和需要维修的飞机都降落在这里。这些巨型飞机 B52，仅仅一个机翼的宽度就是 300 英尺，但在图片中看起却像一个个玩具一样，而大量同样飞机的重复，是让这张照片成功的关键。该照片使用了 20mm 的镜头，曝光组合为快门速度 1/125s、光圈值 f8。

对于摄影来说，我们使用很小的一块“画布”，就是相机取景器，这就好比画家在画布上绘画一样。摄影师和画家都运用瞬间、内容和构图来完成他们的作品。好照片成功的主要因素之一就是构图，构图好比驱动整张照片的引擎，能带动整张照片。

遵循构图的一些原则，就可以拍到更好的照片。构图的原则是什么？我们如何在摄影中运用这些原则？本章将讨论各种构图原则和指导方针，但是切记这些原则并不是一成不变的，因为构图可以说是极为主观的。摄影的魅力一部分来自于既遵循规则，也能彻底抛弃所谓的规则。就好比欣赏绘画作品，评价一幅作品是否成功完全基于个人自己的品位和喜好。

VISIT…

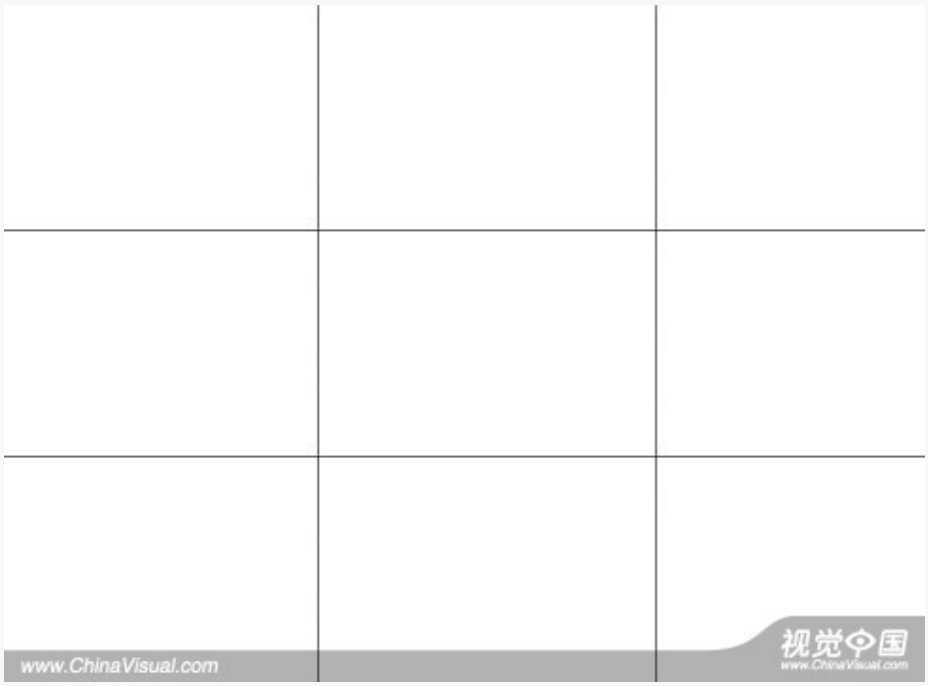
S 曲线和地平线偏移是两个经典的构图方式，两者配合在一起使得这张照片看起来非常赏心悦目。这也是在密歇根州为美国《国家地理》拍摄图片故事的时候拍到的福克斯河（Fox River）上面的一名捕鱼者。此图片使用了 20mm-35mm 的镜头，曝光组合为快门速度 1/60s、光圈值 f4

1 经典构图法则

几个世纪以来，画家遵循的构图法则对于摄影同样适用。这些原则包括三分法、引导线和张力。

1.1 三分法

经典构图理论法则之一就是三分法。这是一个简单却非常有效的构图方法，可以将观众的注意力集中到某几个关键点上。这条法则在美术和摄影领域通用，可以使得图片看起非常均衡，更加协调和舒适。



这个表格横竖分割线上的交叉点就是用来“摆放”拍摄主体的位置

将这个法则视觉化，对着相机取景器，即将画面纵横均分为 3 份，从而使画面被分割成为 9 个相等的方块，4 条分割线上出现 4 个交叉点，拍摄的时候让拍摄主体或者核心兴趣点落这 4 点上的一个，作为画面趣味中心的最佳位置。

为美国《国家地理》拍摄美国的大湖区，旨在反映湖水水面的起落。我想突出背景中岩石上的高水位线。使用三分法来构图，我拍摄了一个钓鱼的人。根据三分法的原则，我将钓鱼人的手和绕线轴放到了 4 个交叉点之一的位置上，引导读者的目光关注绕线轴。此图片使用了 20mm~35mm 的镜头，曝光组合为快门速度 1/60s、光圈值 f11

1.2 S 曲线

人的视线也会被柔和的 S 曲线的走向吸引。例如，一条道路或者河流从画面的前景朝远处延伸，如果你将被拍摄主体置于这样的曲线上也会吸引观众的注意力。

6.1.3 画面节奏和模式重复

就像本章开始的 B52 型飞机的照片，就体现了构图的另外一个法则，即模式的重复与节奏重复。看画面中重复的飞机的图像，它将人们的视线从前景一直带入到背景

作为《美国方式》杂志的供稿摄影师，我为该杂志在威尔士拍摄了图片故事，这张照片就是在威尔士拍摄到的行使在路上的吉普赛人的马车。S 形的道路将人的目光引入画面，也让画面感觉更柔和。此图片使用了 24mm 镜头，曝光组合为快门速度 1/60s、光圈值 f4

1.4 利用地平线

地平线只要不放到照片的死角，效果就会非常好。地平线如果出现在画面正中间，从观众的视角，画面就被分成了上下相等的两个部分。此刻，上下两个部分同等重要，任何部分都没有体现出张力。但是，最好的做法是将地平线放在画面的偏上，起到强调画面前景的作用；或者反过来将地平线置于偏下方的位置，起到强调天空背景的作用。

下面的这张图片将地平线放在了图片的上方，然后通过河流流经的路线来引导人们的视线移动到画面正中。

画面中是阿拉斯加的塔琴希尼·阿尔塞克河（Tatshenshini-Alsek River），我在画面中将地平线放到比较靠上方的位置，让河流的汇流处看起来更加有趣。如果地平线被放在画面正中的位置将画面一分为二，那么就太对称了，画面就太平淡了。此图片使用了 24mm 镜头，曝光组合为快门速度 1/250s、光圈值 f4.5

1.5 建立引导线

引导线，比如画面中从前景延伸到背景的篱笆，可以将观众的目光引入画面，跟随着这些线条的方向移动。利用环境中现有的物体来引导观众的视线，让其跟随物体的线条来移动，这是非常有效的一种方式

6.1.6 勾画层次

我曾为美国《国家地理》拍摄美国的大湖区，旨在表现大湖区水面的起落，通过图片展现湖水是如何周期性地起伏的。湖面最近的一次下跌是最短时内出现的最精彩的一次，我的任务就是通过图片来再现这样的状态。我在拍摄的时候采用了层次构图法。所谓的层次构图，就是在画面中制造层次感：沙滩椅构成前景层次，沙滩构成中间层次，陆地和湖边的酒店构成背景层。如此构图就会让观众去关注每个层次，然后将整个画面传递的信息联系起来。下面这张图片就是我通过使用 3 个层次来展现下降的水面。

观察 Larry Frank、Danny Lyons 和 HenriCartier Bresson 的经典纪实摄影作品，去看看这些摄影大师是如何使用层次构图法来让画面中不同的因素传递同一个主题和信息的。

正常情况下，水岸线会一直到湖岸，但是画面中水面已经下降，酒店在水面下降后形成的沙滩上摆放上了沙滩椅。曝光组合为快门速度 1/125s、光圈值 f5.6

6.1.7 对比构图

在画面中放入一个大家都熟悉的物体（或者是人），诸如一个人、一辆汽车，或者一只动物，立刻就会在画面中形成一种对比，让观众感觉到拍摄地点或拍摄主体的大小。这是让观众对图片的大小比例产生形象认识的好办法。

6.1.8 营造张力

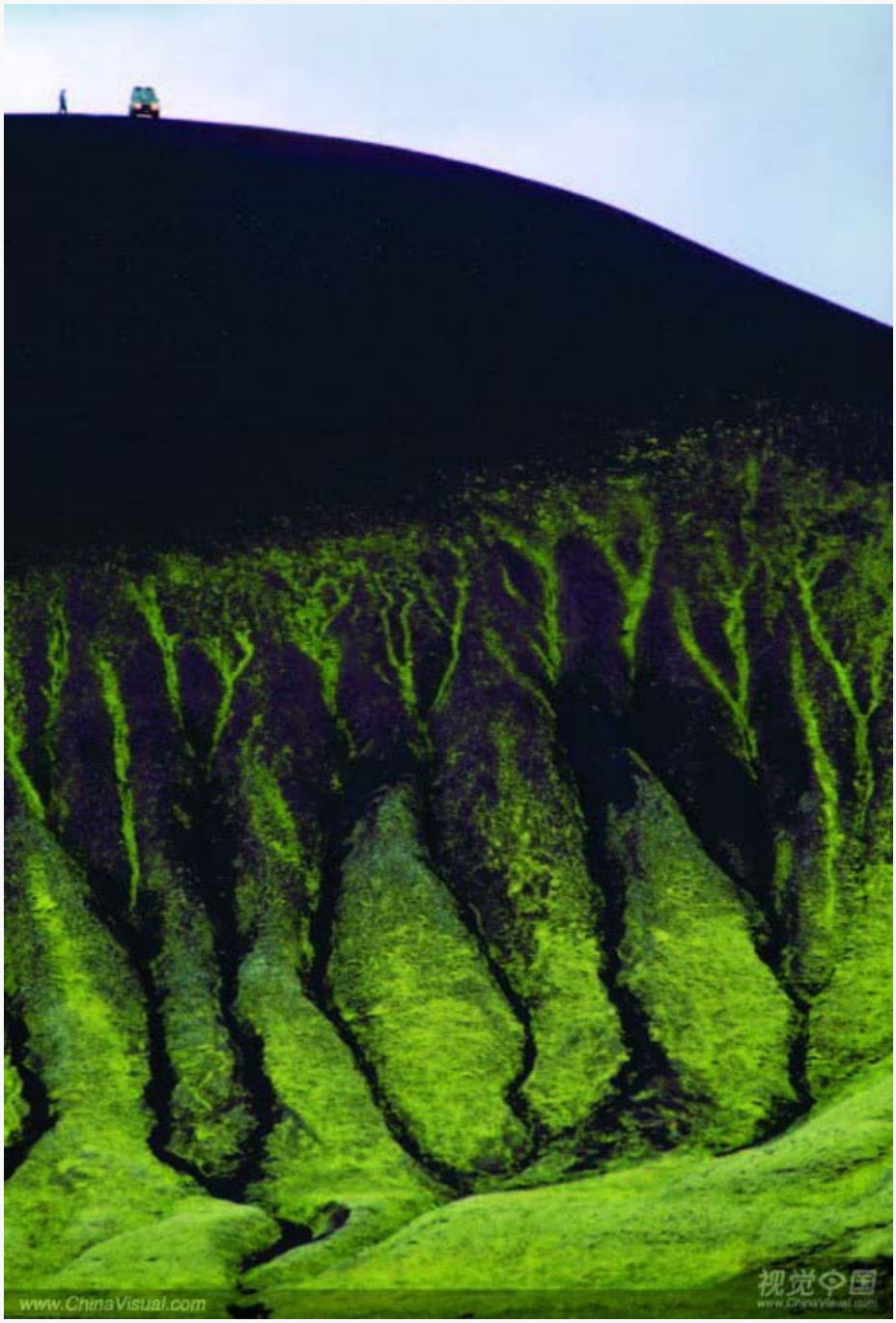
张力，在现实生活中，或许是需要我们灵感的地方。但在平面造型艺术中，张力却是在摄影中被用来给画面营造氛围、传达感情。我的朋友，曾两次获得普利策大奖的摄影师 Larry Price 是如下界定张力的。

照片或者其他二维图片（如绘画和拼贴画）中所谈到的“张力”，可以解释为一种构图方法，用不同于寻常的大众所接受的构图方式来激发人的视觉。例如，经典的“三分法”构图原则，在抛开个性的前提下，往往也能得到一张中庸但悦目的图片。但是如果艺术家抛开那些所谓的原则，而采用打破常规的构图技巧，就能给画面营造出张力，有时会使得画面更加动人。举个例子，如果摄影师将取景器倾斜的厉害一些，视觉张力就会因此而产生，因为通常情况下观众不会习惯从一个歪曲的角度来观看。这些技巧有的时候会奏效，因为它们可以激发人的视觉从完全不同的角度来观察和看待世界。最好的摄影师和艺术家总是时不时地打破常规来探寻能产生“张力”的方式。如果成功了，就会创造出令人震撼的、有共鸣的视觉表达方式。

这是为美国《国家地理》在巴布亚新几内亚拍摄图片故事的时候拍到的一张照片，画面中是当地一个名为 Wagu 的原始村落。我希望通过有趣的视觉方式来告诉读者这个村庄的样子。我就让一个村名拿着灯笼穿过村落，然后对灯笼照亮的小茅草屋读取曝光，一直等到它达到天空中光线的曝光值。灯笼经过的线路和小屋墙壁形成的线条有效地起到了引导线的作用，将读者的视觉引入画面。此图片使用了 20mm 镜头，曝光组合为快门速度 20s、光圈值 f5.6

保持画面简洁

当我的孩子们还小的时候，他们最喜欢的书当中就有一本叫做《简单的图片是最好的》（Simple Pictures Are Best）。书名对于摄影成功来说是很好的箴言。减少画面中分散读者注意力和没有价值的因素，我们可以让观众同拍摄主体的距离拉得更近，进而产生互动。



画面采用了对比构图，内容很简单，但是很有效地再现了冰岛黑绿相间的沙丘的规模，这个地方是我

最喜欢的地方之一。通过画面上方的人和车的大小，读者就会马上意识到沙丘的大小。这就是所谓的对比

构图。此图片使用了 180mm 镜头，曝光组合为快门速度 1/250s、光圈值 f4.5

在当今视觉元素如此复杂的社会，我吃惊地发现很多照片都存在一个共同的问题，就是画面中元素过多。通常，摄影师在拍摄的时候，会对于眼前发生的一切感到兴奋和激动，以至于他们忘记了相机是会记录下来焦点内所有事物的。当事后在电脑屏幕上来观看的时候，通常摄影师会说的一句话是：我没有意识到那个人（或物）也会出现在画面中。

离拍摄主体更近一点，填满取景框，时刻记住取景器就是你的世界，因此取景框中的一切都要跟照片传递的信息相关。不要犹豫往前走一步或者往后退几步来取景。很多摄影师总是让他们的双眼来充当变焦镜头的角色，而不会主动地往前靠近拍摄对象。

另外一个经常会被提及的规则就是，不要将被拍摄对象放在取景器的正中间。这个习惯就类似孩子学踢足球，很自然的倾向就是将球朝球门的正中间踢。摄影新手总是习惯将一切拍摄物置于取景器中央。这么拍照往往会让拍摄出来的图片看起来枯燥而无趣。

下面是一些可以让你的照片画面简洁但却能引人入胜的好方法。

1994 年，摄影家 Rick Smolan 组织了一批摄影师拍摄关于越南的纪实摄影报道，随后出版了《越南的变迁》一书。我的任务就是拍摄越南北部萨帕（Sapa）

地区的一个苗族村落，这个村子临近中越边境，我从越南首都河内出发先坐 10 个小时的火车，然后坐了数小时的四轮军用车才达到。Sapa 地区是苗族聚居区，也有部分泰国人和红瑶族人。这张照片是在一个大雨瓢泼的晚上在村子中央拍摄到的。我希望雨伞成为画面中能清楚辨认的物体，成为构图的核心。尽管这么做违背了很多常规的构图原则，诸如地平线、清晰度和焦点，我个人还是觉得这张图片算是成功的，因为它传达出了那种当时当地的感觉。此图片使用 20㎜?35㎜镜头，曝光组合为快门速度 1/2s、光圈值 f4

■ 一张图片就给一个关注中心。太多的关注点会分散观众的注意力，让图片变得繁杂和难以理解。

■ 靠得更近取景来突出主体，或者后退取景拍摄更多的背景。

■ 尝试更高或者更低的拍摄位置，改变拍摄角度。

■ 使用标线或者引导线，将观众的视线引入画面，直到跟拍摄主体离得更近。

■ 清楚地知道自己的画面需要什么元素。这听起来简单，实际上很多摄影师的画面都太复杂。

■ 像画家使用画布那样使用取景器，确保取景器中的因素都跟画面要传递的信息有关。

打破常规构图

现在，我们换一个角度，讨论我前面提到过的打破常规。摄影是一种艺术形式，一种主观的艺术形式。我们评价一副好作品的标准是很个人化的。我所喜欢的照片，在其他人看来可能很普通。我喜欢欣赏很多出版物刊登的照片，比如美国著名旅游杂志《康德·纳斯特旅行家》（Conde Nast Traveler)。那些没有焦点的、剪裁奇异的，或者构图奇特的图片往往也可能成功，因为它们用不同寻常的方式将读者引入画面，让人产生身临其境的感觉。

这些打破常规的作品从另外一个层面来传达信息，它诉诸于感情，而不是表面肤浅地记录事物，执白地传达情感。很多摄影师都对传统的对焦和构图规则视

而不见，但也拍摄出了相当精彩的作品。使用什么方法，遵循什么原则并不重要，至关重要的一点就是：这张图片是否达到了你要的目的。

什么让图片不同凡响？

一张照片在很多不同的层面有它的成功之处。一张图片遵循构图原则，从构图角度来说很好，但是它或许并不成功。Bert Fox 是美国《国家地理》的图片编辑，成天坐在电脑前，从头到尾地看数千张照片，决定保留哪些照片以备使用。Bert 需要做出快速、直觉的判断，判断什么样的照片有用，算是成功的照片。那么，是什么让一张照片成功的呢？

摄影最伟大的地方之一就在于它记录事实的能力。我们拍摄生活的瞬间，而这些照片会成为某个特定时刻的见证。可那是艺术吗？如果摄影只是单纯严格地记录某个瞬间，而没有任何构图或者利用特定元素传递信息的意识，那么摄影就不能被称为艺术。

但是如果照片激发了观众的某种情绪，无论是怀旧、悲伤、愤怒，或者说是幽默，同时融合了一定的技术含量，此时的摄影才能称其为一门艺术。摄影师应该具备利用构图来创造一张至少在视觉上吸引人的照片的能力。但是，如果想将摄影作品提高到另外的高度，就需要摄影师很好地将构图、决定性瞬间，以及具有历史性的或者感人的内容融合起来。

我们很早就被教导第一印象很重要。这个道理在摄影中也一样适用。观众最初的反映完全是基于这张图片看起来是什么样子的。读者在杂志的每张照片上停留的时间一般不会超过一秒。因此，摄影师就需要动脑筋，让拍摄出来的照片第一眼就能抓住读者，让读者停下来仔细欣赏。所以，照片要传达更深层次上的意义。

为著名旅游杂志《康德·纳斯特旅行家》（Conde Nast Traveler)拍摄冰川国家公园的划艇是一次相当棒的经历。为了带给读者不一样的视觉体验，我将相机放到依华（Ewa）相机防水罩中，然后将相机贴到水面拍摄了这张照片。此图片使用了 20mm 镜头，曝光组合为快门速度 1/125s、光圈值 f5.6

如何在拍摄中运用多种构图方法

正如我们在本章所看到的，摄影师手中有众多的工具可以用来帮助构图。

使用广角镜头来制造一种空间感，强调画面的开阔。在我执教过的研修班，我发现很多业余的摄影师对于使用广角镜头都很犹豫，他们认为广角镜头的惟一用途就是在空间有限的情况下，能捕捉到尽可能多的内容，让画面开阔。但广角镜头对于专业摄影师来说，是摄影包中常备的必不可少的工具。画面结构和引导线可以用来辅助加强广角镜头的效果。

使用广角镜头的时候，尝试在前景中设置一些可以将拍摄主体“框”起来的内容。这样会增加画面前景和背景上的层次感，从而让画面更吸引人。

下面这张澳大利亚悉尼的图片，就因为使用了树叶作为前景，看起来更加有意思了。在使用广角镜头的时候也配合使用引导线构图，可以吸引观众的目光跟随引导线的方向移动，有助于得到更有意思的构图。当使用广角拍摄的时候，结合画面中的道路、篱笆和建筑物的特点，例如任何垂直线或者对角线，来抓住观众的视线。

在拍摄大烟山（Great Smoky Mountains）美国国家公园的山脉的时候，我通过使用长焦镜头，山峦的重叠和峡谷中云的重叠效果被加强了。使用 200mm 及以上的长焦镜头，可以起到拉近距离、压缩画面的作用。使用长焦镜头就要求稳定，因为任何细微的抖动都可能让画面变得模糊。

下面这张为美国《国家地理》拍摄的福克斯河的照片，就利用了长焦镜头与生俱有的拉近作用，配合使用调色板，得到了如图的效果。画面中的一切看起来

都在同一个层面。使用长焦镜头的时候，尽量保持前景简单而不杂乱，画面中有一个主要的兴趣点，其他的因素以它为中心分布。然后长焦的拉近作用会使这个主体更加突出，引起人们的注意。

www.ChinaVisual.com
视觉中国